

Elena Cué

BANSKY

Arte en la calle

Las obras de Banksy están cargadas de sarcasmo y críticas antisistema. Por ellas, algunos pagan cientos de miles de euros, mientras que la mayoría las puede apreciar gratis en las calles de las ciudades más importantes del mundo.

Banksy es el seudónimo con el que se conoce a un popular artista callejero inglés y, aunque la mayoría de los datos sobre su identidad son desconocidos, algunas investigaciones señalan que nació en una localidad cercana a Bristol en 1974.

Su estilo presenta gran influencia de Blek le Rat, el gran artista urbano francés, y la banda punk Crass, promotora del anarquismo como ideología política, modo de vida y movimiento de resistencia.

De la calle al museo, sus obras son hoy representadas en los principales templos del arte que intentan preservar el carácter efímero del graffiti.

Los ingresos de dichas adquisiciones, han permitido la creación de Dismaland, un parque temático “para anarquistas principiantes”

Elena Cué

BANKSY

Arte en la calle

Texto extraído de la web Alexandra de Argos

<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/291-banksy-biografia-obras-y-exposiciones>

Título original: Banksy: biografía, vídeos y mejores obras

Publicado: 24, junio 2014

Edición digital: C. Carretero

Difunde: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

ÍNDICE DE CONTENIDO

¿QUIÉN ES BANSKY?

STREET ART

RATAS EN BRISTOL

DE LA CALLE AL MUSEO

DISMALAND

Banksy trabajando

¿QUIÉN ES BANSKY?

Banksy es el seudónimo con el que se conoce al artista más representativo del Street Art (arte callejero) en la actualidad. Aunque no se tienen datos biográficos sobre él, se cree que nació en una localidad cercana a Bristol en 1974 y que después se trasladó a la ciudad, en donde pasó su juventud. Un estudio reciente de la Universidad Queen Mary de Londres identifica al artista como Robin Gunningham y confirma que nació y se crió en Bristol.

Según el ilustrador y diseñador gráfico Tristán Manco, uno de los que más ha investigado sobre el arte urbano, el polémico artista se preparó para ser carnicero y se metió en esto del grafiti en los años 80, en lo que se ha llamado el boom del aerosol. En la década de los 90 formó parte de la banda Bristol's DryBreadZ, conocidos como DBZ.

Maid in London

Desde entonces su fama empezó a correr como la pólvora, sobre todo por sus enfrentamientos con el grafitero «jefe» en aquellos momentos, Robbo, cuyo grafiti del canal de Camden fue «redecorado» sucesivas veces por Banksy, hasta que el estado de coma del primero hizo que Banksy terminara el enfrentamiento y le rindiera un sincero homenaje.

El 12 de julio de 2008 el periódico *Mail on Sunday* anunció haber descubierto su identidad, identificándolo como Robin Gunningham, hecho que él siempre ha negado. Según otros medios, su nombre real podría ser Robert Banks o Robin Banks, pero esto parece más una mala interpretación de una broma acerca de la semejanza entre este último nombre con la expresión inglesa robbing banks (robando bancos).

Sea como fuere, el misterio sigue rodeándole. Según Will Simpson, secretario del club de fútbol de Bristol Easton Cowboys and Cowgirls, el artista les acompañó en una gira por México en 2001, en donde jugó contra los Luchadores por la libertad zapatista y donde pintó un mural en apoyo a su causa. De este hecho hay una foto en la que aparece pintando dicho mural, con el rostro cubierto por un pañuelo, sin que se pudiera adivinar nada más sobre su identidad. Estas imágenes fueron publicadas en el libro *Freedom Through Football: The Story Of The Easton Cowboys & Cowgirls*.

No jugar a la pelota

En su libro *Wall and street* cuenta cómo empezó en la pintura callejera, usando spray aplicado directamente sobre la pared. Pero esta técnica requería tiempo, lo que la hacía muy arriesgada ya que se trataba de un arte ilegal. Debido a ello, comenzó a utilizar plantillas de cartón creadas por él mismo que rociaba con un spray para coches y que le daban la rapidez que necesitaba en la realización de los murales, haciéndolos más impactantes.

Empapelando el muro

STREET ART

El Street Art es el término inglés que describe el arte urbano que engloba todo tipo de expresión artística realizada en la calle de forma ilegal. En un principio, estas pinturas se desarrollaban en muros y vagones de tren y recibieron el nombre de grafiti. Su origen se sitúa en el Nueva York de los años 60, en los guetos afroamericanos y latinos como reacción a la situación de opresión que vivían. Los primeros grafiteros compartían gustos en la música, el baile y la vestimenta. Nace en la calle el llamado movimiento hip-hop. Posteriormente derivaron en técnicas más artísticas como el stencil (estarcido), el póster, las plantillas o las pegatinas.

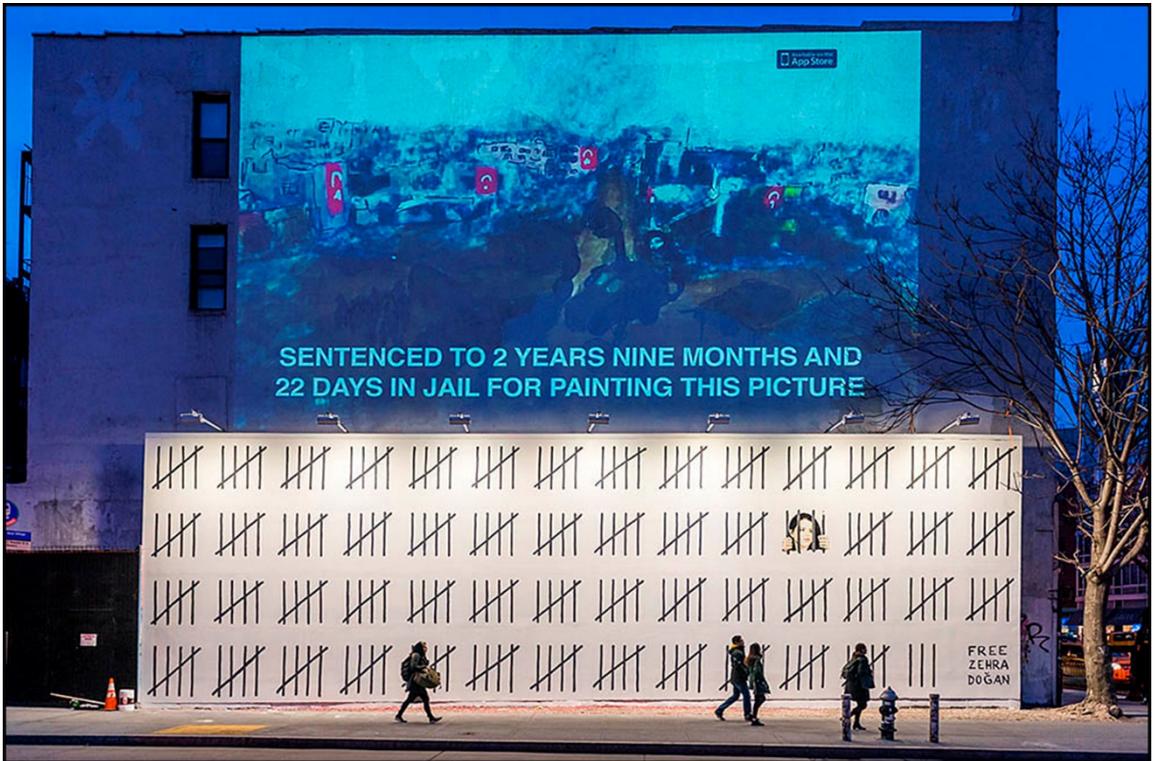
Normalmente este tipo de arte lleva implícito mensajes políticos y crítica social, las principales características de Banksy y sus obras: «Una pared es un arma muy grande. Es

una de las cosas más desagradables con las que puedes golpear a alguien».

Pocas imágenes explican mejor esta idea que su mural Maid in London, en el cual una criada guarda la basura por detrás del muro: lo que no gusta se esconde.

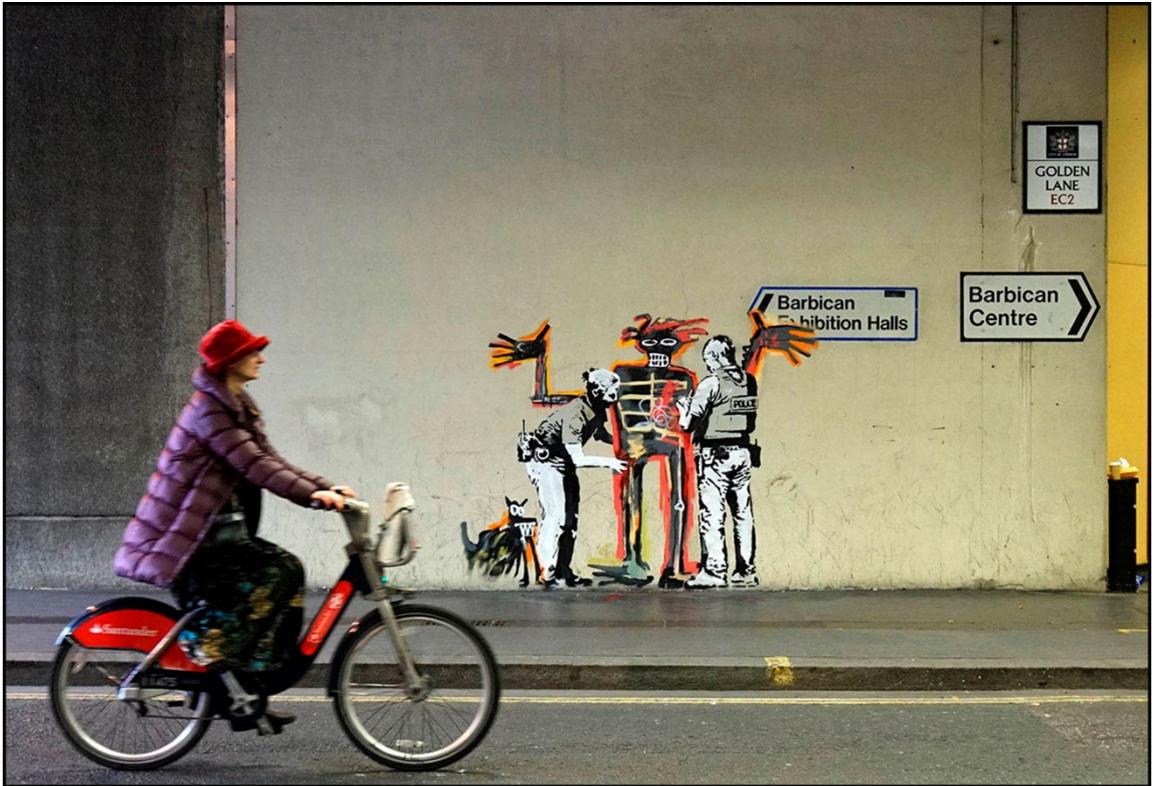

Sentenciado por pintar

Crecentismo económico

No te olvides la comida, y crea algún problema

Tanque de pensamiento

RATAS EN BRISTOL

“Cada vez que creo que he pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek Le Rat lo hizo mejor, sólo veinte años antes.”

Banksy.

Banksy comenzó pintando ratas que llenaron las calles de Bristol, las cuales servían como instrumento a sus críticas burlonas hacia el sistema. Influido, entre otros, por la banda de punk Crass, y por el movimiento Ad Jammers, basado en deformar imágenes publicitarias y transformar así el mensaje original de las mismas, su obra ha buscado siempre la crítica social y moral, de forma irónica y satírica, utilizando la escritura, la técnica del stencil (estarcido) y el grafiti.

Pero si alguien ha sido el auténtico maestro de Banksy, la verdadera influencia del artista, ese ha sido Blek le Rat, un grafitero parisino que llenó las calles de París con sus grafitis allá por los ochenta.

Blek le Rat, Warrior (guerrero)

De él tomo la técnica de la plantilla y el aerosol como medio de expresar sus críticas y sus denuncias: «cada vez que creo que he pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek le Rat lo hizo mejor, sólo que veinte años antes».

A los primeros años que Banksy pasó pintando las calles de Bristol con esas ratas que fotografiaban a los viandantes o que oían música les siguieron otras imágenes que continuaron criticando las hipocresías sociales y que aparecían en buzones de correos, en alcantarillas, en portones.

Banksy: Si el grafiti sirviera para cambiar algo sería ilegal

Su creación Desnudo todavía puede verse en el muro de la clínica de Park Street dedicada a enfermedades sexuales. Pero no fue la única.

Toda una serie de pintadas decoraron los muros de Bristol primero y de Londres después. Creaciones tan conocidas como los policías que se besan, la Monalisa con el bazooka o los indígenas perseguidos por un carrito del super.

Desnudo

Por entonces, ya colaboraba con el que se consideraba su agente, Steve Lazarides, un antiguo fotógrafo que había documentado las primeras hazañas de Banksy durante su juventud y con quien compartía la tarea de gestionar el portal de Internet en el que ambos colgaban todas las «hazañas» que realizaba el artista, gracias a lo cual se conocen muchas de las que ya han sido borradas. Lazarides, confiesa haber ayudado a organizar los famosos stunts (actos-atentado) que consistían en colarse en los museos

más famosos del mundo y plantar sus obras de forma clandestina, como sucedió en el Museo de Historia Natural de Londres donde colocó una rata disecada y pegada a un cartel.

Mona-lisa con bazooka por Banksy

Pero esto no fue todo. En el Museo Británico consiguió colocar una pieza de aparente arte rupestre que incluía un carrito de supermercado en una escena de caza. En el MOMA de Nueva York incluyó el retrato de una mujer de época que llevaba una máscara anti-gas: «El arte no será ni la belleza ni la novedad, el arte será la eficacia y la perturbación», informó el artista.

Cazador prehistórico con carrito

DE LA CALLE AL MUSEO

Su trabajo trascendió al exponerse en cuatro museos neoyorquinos (Metropolitan, Brooklyn, Historia Natural y Arte Moderno), donde instaló sus creaciones de forma clandestina y también cuando se comenzaron a ver sus obras en varias ciudades importantes del mundo como Melbourne, París, Nueva York, etc.

De pronto, en el año 2000, decide organizar una exposición individual. Lo hace en un barco-restaurant, el Severnshed, consiguiendo así diferenciarse de otros artistas callejeros. Después, en 2003, vendrá otra exposición en Londres y más adelante, en 2005 y 2007, una de sus creaciones más impactantes realizada en los muros de Gaza y Cisjordania.

El conocido como «Muro de la vergüenza» en Cisjordania fue cubierto por las pinturas del artista. Para Banksy, suponían «la mayor cárcel del mundo al aire libre» y sus

graffitis no fueron otra cosa que una larga lista de mensajes en contra. Las imágenes de niñas intentando escapar del muro mediante globos o las imágenes de un cielo azul y de paisajes maravillosos que se cuelan a través de rotos o de pequeños huecos son una llamada de atención en contra de esta construcción. Su repercusión ha sido tal que incluso, hoy en día, existe una ruta turística alternativa para disfrutar de estas obras.

Graffiti en muro en Gaza - Jerusalén

Cacheo

Después de esto, sus trabajos se encontraban ya por ciudades de todo el mundo como Londres, Los Ángeles, San Francisco, Barcelona. Llegó a imitar obras de arte emblemáticas como el David de Miguel Ángel, al que agregó un chaleco antibalas, o Los Girasoles de Van Gogh

totalmente marchitos. En 2006 representó a un niño negro con la corona de una conocida cadena de comida rápida.

Niño con hambre

Entre sus éxitos destaca la exposición de Bristol en 2009 titulada Banksy Versus Bristol Museum para la cual incluso se llegó a cerrar el centro durante tres días en los que el artista pudo montar en secreto su exposición, creando los espacios necesarios para mostrar adecuadamente sus obras. La ironía de exponer financiado por la misma institución que le había perseguido le hizo declarar: «este es el primer espectáculo que monto en el que el dinero de los

contribuyentes se utiliza para colgar mis obras en vez de para borrarlas».

En el British Museum

Uno de los aspectos que ha levantado más ampollas entre los seguidores y detractores del artista ha sido el precio alcanzado por algunas de sus obras. Para un artista que presume de antisistema y que critica el capitalismo brutal, resulta irónico que sus obras sean de las más caras del mercado, por eso algunos artistas callejeros le acusaron de venderse a ese poder que criticaba.

El artista que declaró: «El éxito comercial es un fracaso para un grafitero» vio como la casa Sothesby's subastó en 2006, un juego de impresiones que tenían como modelo a Kate Moss y que reproducían el retrato de Marilyn hecho por Warhol y que alcanzó 80 mil dólares. A esta se sumó otra subasta más, en abril de 2007, en la que su obra Space Girl

& Bird (una pintura realizada con spray sobre lámina de acero) se vendió en más de medio millón de dólares. Meses más tarde, ese mismo año, la casa de subastas Bonhams vendió diez obras suyas por un total de medio millón de libras, unos 700.000 euros.

Y su valor seguía subiendo. Sin embargo, en 2013, Banksy decidió abrir un puesto callejero en Central Park con lienzos originales firmados por él, vendidos a unos 60 dólares cada uno. Curiosamente, solo se vendieron ocho de esos lienzos.

Durante su gira por Nueva York ese mismo año, Banksy realizó una exposición ilegal llamada *Better out than in* (Mejor fuera que dentro) en la que cada día creaba una obra diferente en las calles de la ciudad. El propio artista tuiteaba:

«Deseando mancharme las manos esta noche». Y de hecho lo hizo, a través del grafiti, la escultura, incluso el video, pero todas ellas llenas del sarcasmo y el humor crítico que lo caracterizan.

Envuelto siempre en la polémica, son muchos quienes le han criticado por sus creaciones; para algunos, puro vandalismo, pura hipocresía que critica el capitalismo mientras trabaja para grandes empresas como Puma o la MTV.

Para otros, como Gareth Williams, jefe del departamento de Arte Urbano de la casa de subastas Bonham de Londres: «lo más increíble del fenómeno Banksy no es su ascenso meteórico, ni las importantes sumas que se pagan ya por sus

obras, sino el hecho de que el mismo *establishment* al que satiriza, le haya acogido entusiasmado».

Es en este punto cuando se hace obligatorio hablar acerca de toda la polémica creada en torno al documental que realizó el artista en 2010, titulado *Exit Through the Gift Shop*. Muchos esperaban descubrir todo lo que había permanecido oculto sobre el artista, pero todo quedó en eso, una esperanza. El documental fue nominado a los Oscar, entre otros premios como el Independent Spirit Awards o los premios BAFTA, además de conseguir excelentes críticas en periódicos como *Los Ángeles Times* o el *Chicago Sun-Times*. En él Banksy presentaba a Thierry

Guetta, un francés afincado en Los Ángeles, cuya única obsesión es grabarlo todo con su cámara de vídeo. Así conoce al propio Banksy quien decide darle la vuelta a la cámara y grabar a Guetta, al que anima a colarse en el mundo del arte urbano con el alias de Mr. Brainwash, convirtiéndose él mismo en toda una celebridad.

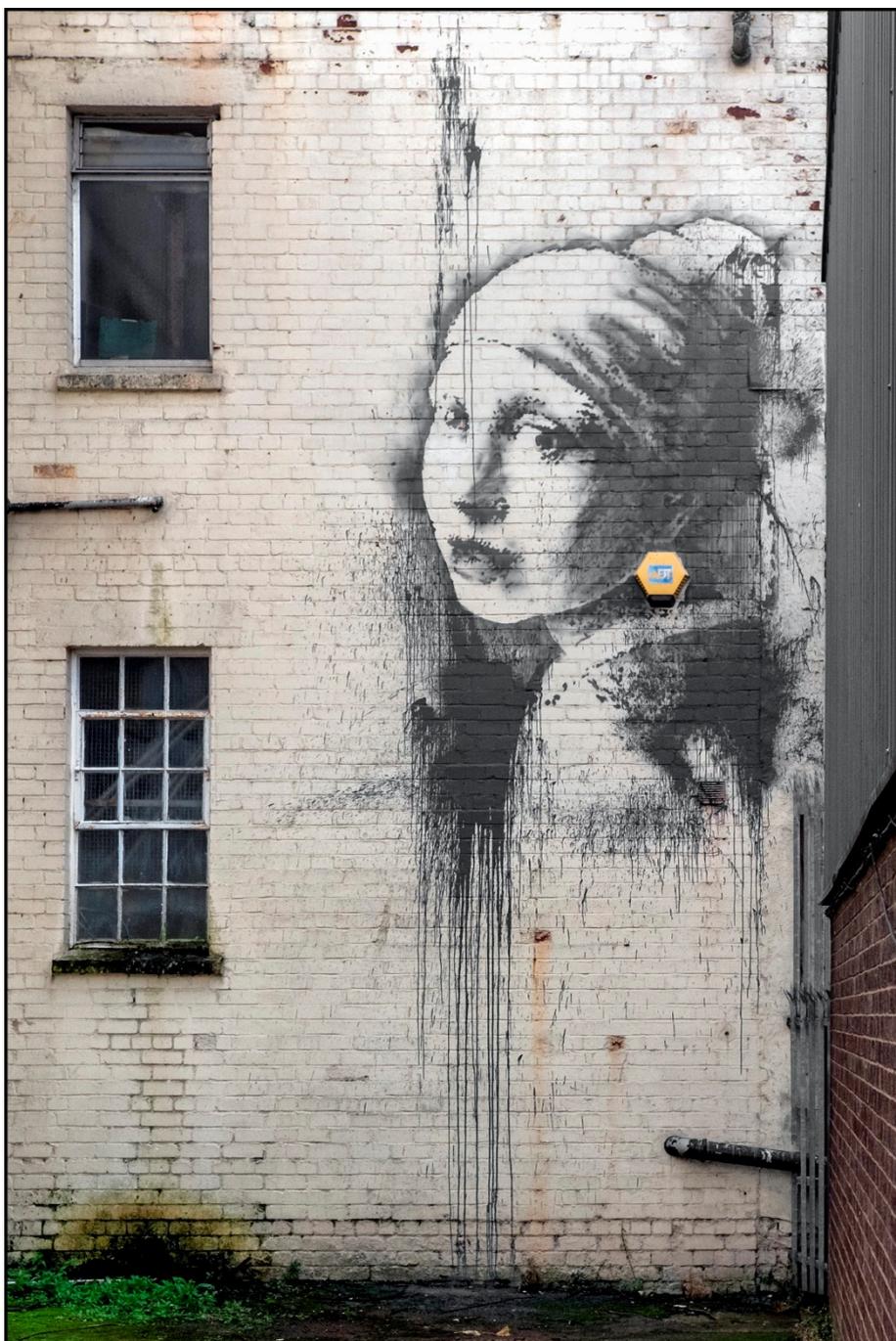

Y aquí es donde surge la polémica. ¿Es cierto lo que se cuenta en el documental sobre Mr. Brainwash? ¿Es un personaje ficticio o es real? Para muchos es solo un montaje del propio Banksy con el que pretende reflejar en lo que se ha convertido el street art, un producto más para el consumo, un objeto de especulación que ahora acumulan

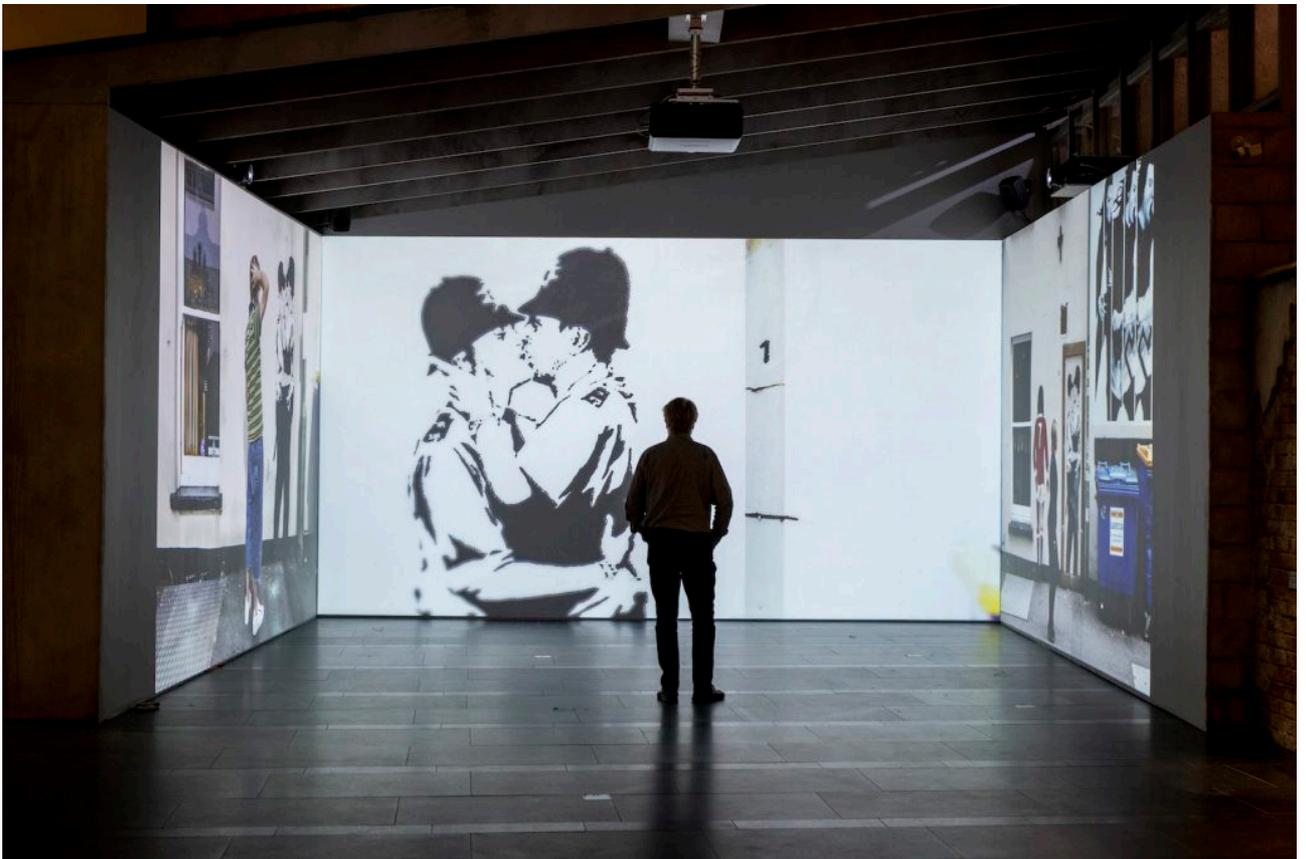
las clases altas. Thierry Guetta o Mr. Brainwash no son otra cosa que el alter ego del propio grafitero. Para enmarañar más el misterio, aparecieron unas declaraciones del artista Ron English, quien tenía contacto con Banksy, y que afirmaba que Thierry Guetta era totalmente real y que el propio Banksy le había explicado los motivos para realizar este film: ridiculizar a Guetta por su egoísmo al no querer compartir cientos de horas de grabación con el artista en acción.

En octubre de 2014 Banksy plasmó un nuevo mural, llamado *Girl with a Pierced Eardrum* (Chica con un tímpano perforado), una parodia del cuadro *La joven de la perla*, de Johannes Vermeer, en la que cambió la joya por una alarma de seguridad de la fachada de un estudio de grabación, en Hanover Place, en Bristol.

La obra tuvo bastante atención mediática, sobre todo porque se realizó en la ciudad donde creció el grafitero, poco después de que comenzara a correr un rumor de su supuesto arresto. A las 24 horas de su aparición, la obra fue manchada con pintura negra en un claro acto de vandalismo y crítica hacia Banksy.

No sería la primera vez que sus trabajos sufrirían este tipo de daños; Su pieza *Art Buff*, en Kent, fue vandalizada con un enorme pene. Debido a la trascendencia que este artista ha logrado en los últimos tiempos, algunas de sus obras han sido protegidas con fibras de vinilo, lo que permite que puedan ser reparadas y restauradas con mayor facilidad.

Una de las últimas exposiciones sobre el artista, realizada por The Sincura Group y titulada The Stealing Banksy, tuvo lugar en Londres, y mostraba siete de sus trabajos callejeros que serían subastados después de la exposición.

Nuevamente, Banksy saltó de su asiento para rechazar esta muestra que, según los organizadores, se había hecho con el consentimiento de los dueños de los edificios. Para el artista era simplemente «repugnante que se permita que cualquiera pueda quitar arte de las paredes sin permiso».

DISMALAND

En agosto de 2015 Banksy inaugura la instalación temporal Dismaland, a modo de parque temático, que realizó en colaboración con otros 58 artistas. Cuando la instalación cerró sus puertas, el equipo encargado de su montaje se trasladó al campo de refugiados de Calais donde construyeron varias viviendas temporales y un parque de juegos para los refugiados. Tras la reciente evacuación forzosa del campamento, en la página web oficial de Dismaland (<http://www.dismaland.co.uk/>) se puede leer el siguiente mensaje: "Dismaland Calais has now closed".

En diciembre del mismo año apareció un nuevo mural de Banksy, que muestra al fallecido Steve Jobs en el anteriormente citado campo de refugiados. La foto, que muestra a Jobs mochila al hombro y un ordenador Macintosh en su mano, tiene como título El hijo de un

inmigrante de Siria y es una rotunda denuncia a las condiciones de los refugiados sirios en el infame campamento "La jungla" de la ciudad portuaria francesa.

Steve Jobs

En enero del presente año persiste su crítica a la situación y aparece el primer grafiti interactivo de Banksy. Sobre un tablón de madera en la fachada de la Embajada de Francia en Londres, en el barrio de Knightsbridge, plasmó a Cosette, la niña del cartel del musical Les Misérables, con la bandera francesa rasgada a sus espaldas y lágrimas en sus mejillas causadas por un bote ficticio de gases lacrimógenos. Un código QR en la parte inferior de la pieza conduce a un vídeo en Youtube que muestra a la policía usando gases lacrimógenos para desalojar el campamento en Calais,

situación ocurrida el pasado 5 de enero (2014). Las imágenes de la obra se hicieron virales rápidamente, y 42 horas después unos ladrones intentaron robarla. La policía Metropolitana de Londres se vio obligada a intervenir para evitar su robo y contribuir a su protección.

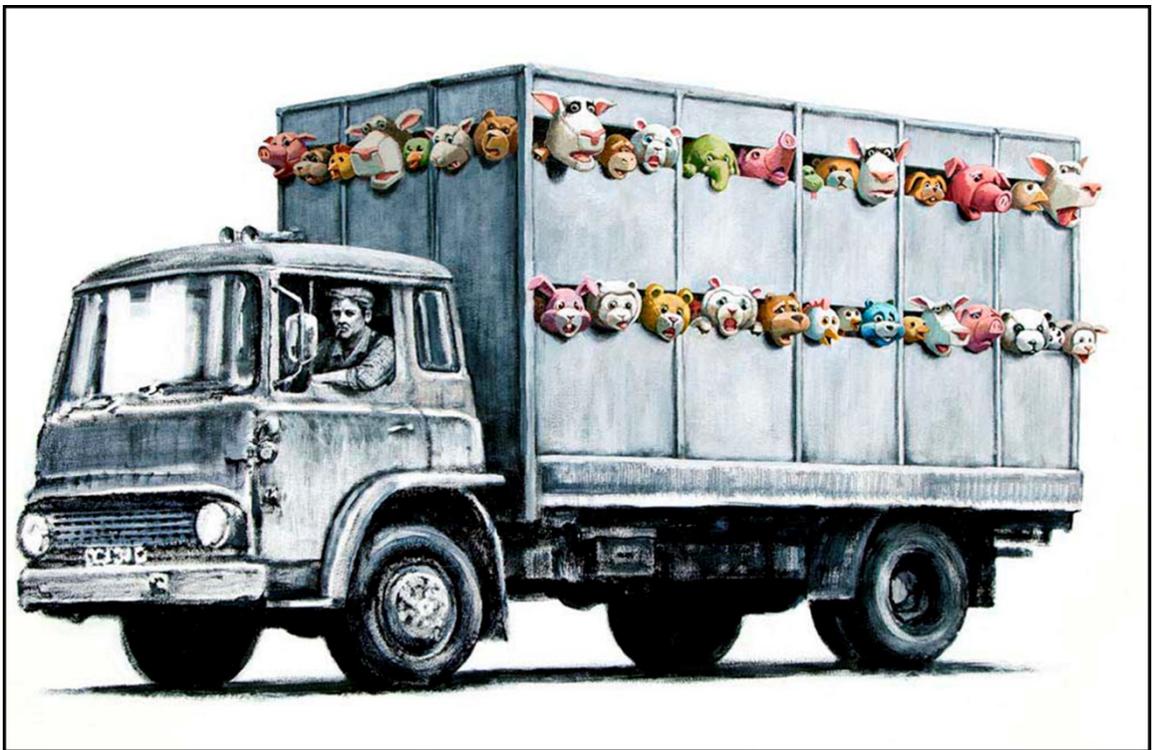
Los miserables

En febrero el tramo de pared fue cubierto por completo por trabajadores de la Cheval Property Management Limited, propietaria del terreno donde se halló el grafiti. Sin embargo, los responsables de la medida han asegurado que es temporal, ya que deben decidir sobre "los planes de futuro para la obra".

Del 13 de enero al 29 de febrero de 2016 se realizó la primera exhibición de la obra de Banksy en Estambul,

titulada *The art of Banksy*, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Turquía.

La muestra, con cuyo montaje se inauguró la nueva galería Global Karaköy, fue preparada durante cerca de un año por un grupo de 80 expertos, quienes se dieron a la tarea de encontrar, recoger y curar obras que el misterioso artista ha realizado en los últimos 15 años. «Banksy tiene muchísimas obras.

La mayoría de estos trabajos nunca han sido vistos por muchas personas. Yo los he conseguido gracias a coleccionistas que han hecho grandes esfuerzos por revelar las piezas de Banksy», expresó Steve Lazarides, curador de

la exposición, quien aseguró que es la más amplia que se ha realizado hasta ahora sobre la obra del esquivo artista.

Esta muestra fue disfrutada de una manera peculiar por parte de sus visitantes, pues incluía una exhaustiva recreación de las calles de Londres y del taller de Banksy, lo que permitió a los asistentes asomarse de cerca al contexto en el que fueron creados los grafitis, y experimentar en su entorno y de forma más vivida la energía poética, crítica y humorística de las creaciones del controvertido grafitero.

Dismaland

Loretto en imitación a Banksy

Independientemente de todo lo que rodea a Banksy, es innegable que es el artista más cotizado, controvertido y admirado en este tipo de arte. No necesita publicidad ni busca aprobación, porque sus creaciones hablan solas,

buscando la reflexión de quienes las miran. Muchos han intentado vencerlo arruinando sus obras, destruyéndolas o robándolas para luego venderlas a un precio desorbitado. Son muchas las pinturas suyas desaparecidas como por ejemplo las relacionadas con los juegos olímpicos de Londres. Sin embargo, otros muchos siguen sus enseñanzas, intentan seguir sus pasos y buscan imitar su estilo.

La balsa de la Medusa de Gericault

Turistas

Los migrantes no son bienvenidos

Vuelve a África

Mantente alejado de nuestros gusanos